

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГИИ
МУНЦ «Высшая школа европейских культур»

КИНО И МОДА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 51.04.01 Культурология

Направленность Русская культура,
Россия и Европа: взаимодействие в сфере языка и культуры

Уровень высшего образования: магистратура

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2022

Кино и мода

Рабочая программа дисциплины

Составитель:

К. филол. наук, доцент МУНЦ «Высшая школа европейских культур» Т.Ю.Дашкова

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания МУНЦ «Высшая школа европейских культур»

№3 от 04.04.2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка	4
1.1. Цель и задачи дисциплины	4
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций	4
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	5
2. Структура дисциплины	5
3. Содержание дисциплины	6
4. Образовательные технологии	8
5. Оценка планируемых результатов обучения	9
5.1 Система оценивания	9
5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине	10
5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	11
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	12
6.1 Список источников и литературы	12
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ...	13
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	13
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	13
9. Методические материалы	14
9.1 Планы практических занятий	14
9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ	21
Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины	22

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель освоения дисциплины «Кино и мода» является формирование у слушателей представлений о формах взаимодействия двух культурных практик – моды и кинематографа.

Задачи дисциплины:

- познакомить с подходами и инструментарием для исследований проблематики моды в кино;
- дать представление о роли одежды в кинематографе и описать их связь с сюжетами фильмов и киножанрами (историческое кино, приключения, фантастика);
- сформировать представление о способах создания модных образов: тип съемки, внешность актера, одежда, жесты, походка, эротика и сексапильность на экране;
- обучить работе с кинообразами как с элементами модной индустрии.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенции (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.3. Выстраивает профессиональное взаимодействие в мультикультурной среде	Уметь: - пользоваться современными коммуникативными технологиями для академического и профессионального взаимодействия. Владеть: - навыками представления результатов исследовательской и проектной деятельности на различных публичных мероприятиях; - навыками сбора и структурирования исследовательского материала.
ПК-1. Способность самостоятельно ставить конкретные цели и задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта	ПК-1.2. Разрабатывает, организывает и проводит различные по сложности и содержанию, количественные и качественные научные и экспертные исследования с использованием разных методов и источников информации	Уметь: - применять знания с использованием информационных технологий и разных методов. Владеть: - подходами, методологией, теориями, концепциями, методами для изучения моды и модных практик в кинематографе.
ПК-2. Способность изучать различные виды культурных объектов в	ПК-2.2. Пользуется современными компьютерными технологиями поиска и	Знать: - о видах культурных объектов в разных контекстах и взаимосвязях.

<p>разных контекстах и взаимосвязях, критически анализировать информационные ресурсы по тематике исследования и самостоятельно представлять результаты исследований, свободное овладение методами обработки, анализа и синтеза научной информации</p>	<p>анализа информации, работает с внутрироссийскими и зарубежными электронными базами данных</p>	<p>Уметь: - пользоваться для анализа визуального материала современными компьютерными технологиями поиска и анализа информации и работать с внутрироссийскими и зарубежными электронными базами данных. Владеть: - навыками представления результатов исследований, свободного владения методами обработки, анализа и синтеза научной информации.</p>
<p>ПК-9. Готовность к проектно-аналитической и экспертно-консультационной работе в сферах социокультурной деятельности, умение пользоваться нормативными документами, определяющими параметры проведения работ в сферах социокультурной деятельности</p>	<p>ПК-9.3. Владеет навыками анализа и экспертизы стратегий, программ, проектов и документов в сфере социокультурной деятельности</p>	<p>Знать: - нормативные документы в сферах социокультурной деятельности; - последовательность этапов и структуру исследовательской работы. Уметь: - пользоваться нормативными документами, определяющими параметры проведения работ; - структурировать исследовательский материал и формулировать основные положения исследования. Владеть: - навыками анализа и экспертизы стратегий, программ, проектов и документов.</p>

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Кино и мода» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Теория и практика анализа художественных текстов, Советская массовая культура и жанровое кино, Теории и методы изучения массовой культуры, Современные подходы к изучению медиаккультуры.

В результате освоения дисциплины формируются компетенции, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Модные пространства и медийные ландшафты, Постсоветское и советское кино, Зарубежное кино, проектно-организационная практика

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов..

Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
4	Лекции	20
4	Практические занятия	40
Всего:		60

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 48 академических часов.

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
4	Практические занятия	36
Всего:		36

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 72 академических часов.

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
4	Лекции	8
5	Практические занятия	16
Всего:		24

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 75 академических часов.

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Введение. Мода и кино: формы взаимодействия.	Мода и кино как пространства репрезентации. Типы кинематографа и репрезентации моды как социального института (устройство общества, социальная проблематика, репрезентация повседневности). Модное поведение в кино (одежда как характеристика персонажа, жесты и

		походка, репрезентация гендерных различий, эротизм и т.д.). Фильмы о моде. Мода в жанровом кино. Кинематограф как элемент модной индустрии (система звезд, модные образцы, реклама и т.д.).
2.	Мода и классическое голливудское кино.	Голливудский стиль как транслятор модных образцов. Голливудский система звезд: внешность, манера поведения, наряд, сексапильность, способ съемки. Гламур и идеи эскапизма. Кристаллизация проблематики потребления и репрезентация модных институтов. Костюм в кино и индустрия моды.
3.	Кинематограф в отсутствии моды: советские фильмы «большого стиля».	Тоталитарная идеология и общество дефицита. Особенности сталинского кинематографа. Костюм в кино как социальная и моральная характеристика персонажа. Униформа и национальная одежда. Одежда, внешность, жестовое поведение героев в фильмах «большого стиля».
4.	Модная тематика на экране: советские фильмы «оттепели» и «застоя».	Эволюция советского кинематографа и формирование модной тематики на экране. Проблематика потребления и появление моды. Трансформация героев: повседневные практики, внешность, жестовое поведение, эротизм. Знаковая и незнаковая повседневность в кино. Город как сцена модного поведения.
5.	Киносюжеты о моде.	Проблематика моды в кино: сюжетные конструкции и социальные контексты. Мотивы переодевания, преображения, модного поведения в кино. Модные места в кино: универмаги, магазины, дефиле, парикмахерские, салоны красоты, курорты, кафе. Фильмы о модной индустрии.
6.	Мода и киножанры.	«Воображаемые миры» кинематографа: роль костюма в жанровом кино. Жанры, предполагающие особое внимание к костюму: исторические фильмы, «костюмные» приключения и детективы, фэнтези, фантастика, сказки. Фильмы о супергероях. Телесный дизайн и дизайн пространства.
7.	Фильм как элемент модной индустрии.	Репрезентация и функционирование модных образцов. Фильмы – законодатели моды, актеры – иконы стиля. Актеры в рекламе, реклама в

	фильмах. Проблема культовости. Феномен косплея.
--	---

4. Образовательные технологии

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование раздела</i>	<i>Виды учебной работы</i>	<i>Информационные и образовательные технологии</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
1.	Введение. Мода и кино: формы взаимодействия.	Лекция Семинар. Самостоятельная работа	Вводная лекция с применением проектора Собеседование, выступления Подготовка к занятию с использованием рекомендованной литературы и кинофильмов
2.	Мода и классическое голливудское кино.	Лекция Семинар. Самостоятельная работа	Тематические лекции с использованием проектора и доступа в интернет Проблемная дискуссия, собеседование, выступления Подготовка к занятию с использованием рекомендованной литературы и кинофильмов
3.	Кинематограф в отсутствии моды: советские фильмы «большого стиля».	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Тематические лекции с использованием проектора и доступа в интернет Проблемная дискуссия устный опрос, выступления, Подготовка к занятию с использованием рекомендованной литературы и кинофильмов
4.	Модная тематика на экране: советские фильмы «оттепели» и «застоя».	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Тематические лекции с использованием проектора и доступа в интернет Проблемная дискуссия, устный опрос, выступления Подготовка к занятию с использованием рекомендованной литературы и кинофильмов
5.	Киносюжеты о моде.	Лекция Семинар. Самостоятельная работа	Тематические лекции с использованием проектора и доступа в интернет Проблемная дискуссия Подготовка к занятию с использованием рекомендованной литературы и кинофильмов

6.	Мода и киножанры.	Лекция Семинар. Самостоятельная работа	Тематические лекции с использованием проектора и доступа в интернет Проблемная дискуссия Подготовка к занятию с использованием рекомендованной литературы и кинофильмов
7.	Фильм как элемент модной индустрии.	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Тематические лекции с использованием проектора и доступа в интернет Проблемная дискуссия, выступления Подготовка к занятию с использованием рекомендованной литературы и кинофильмов

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

- видео-лекции;
- онлайн-лекции в режиме реального времени;
- электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
- системы для электронного тестирования;
- консультации с использованием телекоммуникационных средств.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1 Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- опрос	5 баллов	30 баллов
- участие в дискуссии на занятии, выступление	5 баллов	30 баллов
Промежуточная аттестация (зачет- по очной и очной-заочной формам, экзамен – по заочной форме) (коллоквиум)		40 баллов
Итого за семестр (дисциплину)		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B

68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ A,B	отлично/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ C	хорошо/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	удовлетво- рительно/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	неудовлет- ворительно/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерная тематика докладов и выступлений на практических занятиях для текущего контроля:

(проверяемые компетенции УК-5.3; ПК-1.2; ПК-2.2; ПК-9.3)

1. Типы кинематографа и репрезентация моды как социального института.
2. Модное поведение в кино.
3. Гендерные стереотипы в кино.
4. Мода в кино и тоталитарные идеологии.
5. Кинематограф и городская мода.
6. Костюм в историческом фильме: достоверность и стилизация.
7. «Телесный дизайн» в кинофантастике и комиксах.
8. Культовое кино и феномен косплея.
9. Кинематограф и модная индустрия.
10. Гламур и идеи эскапизма в современном интернет-пространстве.

Контрольные вопросы для коллоквиума (промежуточная аттестация):

(проверяемые компетенции УК-5.3; ПК-1.2; ПК-2.2; ПК-9.3)

1. Как связаны мода и кино? ПК-1.2
2. Каковы семиотические функции одежды в фильмах? ПК-2.2
3. Как можно анализировать модное поведение в кино? ПК-1.2
4. Как связаны репрезентация одежды и способ кино съемки? ПК-1.2
5. Как рождение Голливуда повлияло на идеологию потребления? УК-5.3
6. Что представляет собой голливудская система звезд? УК-5.3
7. Каковы составляющие «голливудского гламура»? ПК-1.2
8. Как тоталитарная идеология влияет на репрезентацию моды (в кино)? УК-5.3
9. Каковы социальные и моральные функции одежды в кинематографе «большого стиля»? ПК-1.2
10. Какую роль в «сталинском кинематографе» играет униформа и национальная одежда? ПК-2.2
11. Каковы причины появления модной тематике в «оттепельных» фильмах? ПК-2.2
12. Как в советском кинематографе представлено нормативное и ненормативное потребление? ПК-2.2
13. Что повлияло на изменение жестового поведения в «оттепельных» фильмах? ПК-9.3
14. Как новые городские практики связаны с модой и манерой носить одежду в кино? ПК-2.2
15. Как в фильмах конструируются сюжеты о переодевании / преображении? ПК-9.3
16. Как репрезентация «модных мест» участвуют в формировании киносюжетов? ПК-1.2
17. Какова роль дефиле в пространстве фильмов? ПК-9.3
18. Как эволюционируют фильмы о модной индустрии? УК-5.3
19. Какие жанры предполагают «повышенное внимание» к костюму и почему? ПК-1.2
20. Как костюм влияет на жанровые ожидания и атмосферу происходящего на экране? ПК-9.3
21. Какие функции может выполнять костюм в историческом фильме? ПК-2
22. Как связаны костюмы и дизайн пространства? ПК-9
23. Каковы метаморфозы «тела» и «костюма» в фантастическом и супергеройском кино? ПК-2
24. Каким образом фильмы влияют на «реальную» моду? ПК-9.3
25. Какие фильмы и актеры являются законодателями моды и почему? ПК-2.2
26. Как происходит работа с актерскими имиджами в рекламе? ПК-2.2

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Список источников и литературы

Основная:

- Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры / Ролан Барт ; сост., пер. с фр. и вступ. ст. С. Н. Зенкина. - М. : Изд-во им. Сабашниковых, 2004. - 511 с.
- Бартлетт Дж. FashionEast: призрак, бродивший по Восточной Европе : [пер. с англ.] / Джурджа Бартлетт. - М. : Новое лит. обозрение, 2011. - 356 с.
- Дашкова Т. Телесность - идеология - кинематограф : визуальный канон и советская повседневность / Татьяна Дашкова. - Москва : Новое лит. обозрение, 2013. - 247 с.
- Барт Р. Мифологии / Ролан Барт ; пер. с фр. С. Зенкина. - Москва : Изд-во им. Сабашниковых, 2004, 2000

Дополнительная:

- Барт Р. Camera lucida : комментарий к фотографии / Ролан Барт ; [пер. с фр., коммент. и ст. М. Рыклин]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2013. - 190 с.
- Булгакова О. Фабрика жестов / Оксана Булгакова. - М. : Новое лит. обозрение, 2005. - 302 с.
- Булгакова О. Советский слухоглаз: кино и его органы чувств / Оксана Булгакова. - М. : Новое лит. обозрение, 2010. - 318 с.
- Гандл Ст. Гламур : [пер. с англ.] / Стивен Гандл. - М. : Новое лит. обозрение, 2011. - 382 с.
- Гофман А. Мода и люди: Новая теория моды и модного поведения / А. Б. Гофман. - [4-е изд., испр. доп.]. - М. : Кн. дом "Ун-т", 2010. - 227 с.
- Лебина Н. Мужчина и женщина: тело, мода, культура. СССР - оттепель / Наталия Лебина. - [2-е изд.]. - Москва : Новое лит. обозрение, 2017. - 203 с.
- Стил В. Фетиш: мода, секс и власть / Валери Стил ; [пер. с англ. Е. Демидовой]. - Москва : Новое лит. обозрение, 2014. - 217 с.
- Уилсон Э. Облаченные в мечты: мода и современность : [пер. с англ.] / Элизабет Уилсон. - Москва : Новое лит. обозрение, 2012. - 287 с.

Справочные издания:

1. Актерская энциклопедия. Кино Европы. М., 2009.
2. Зоркая Н. История советского кино. М., 2004.
3. Кино. Всемирная история / Под ред. Ф.Кемпа. М., 2013..
4. Режиссерская энциклопедия. Кино Европы. М., 2002.
5. Кино США. Актеры: Энциклопедия. М., 2003.
6. Кино США. Режиссерская энциклопедия. М., 2002.
7. Кино России: Актерская энциклопедия. / Сост. Л.Парфенов. М., 2002.
8. Кино России: Режиссерская энциклопедия. / Сост. Л.Рошаль. М., 2011.
9. Кино. Энциклопедический словарь. М., 1986.

Альбомы:

1. Васильев А. Красота в изгнании: Королевы подиума. М., 2012.
2. Васильев А. Русская мода: 150 лет в фотографиях. М., 2004.
3. Васильев А. Русский Голливуд. М., 2013.
4. Kobal J. Film-star Portraits of the Fifties: 163 Glamor Photos. Courier Corporation, 1980.
5. Kobal J. Hollywood Glamor Portraits: 145 Photos of Stars, 1926-1949. Courier Corporation, 1976.

6. Kobal J. Movie-star portraits of the forties: 163 glamor photos. Courier Corporation, 1977.
7. Vieira M. A. George Hurrell's Hollywood: Glamour Portraits 1925-1992. Running Press, 2013.

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека» [Электронный ресурс] : электронная библиотека . – Электрон. дан. – [2011-2019]. – Режим доступа: <http://liber.rsuh.ru/>
 Электронно-библиотечная система znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Электрон. дан. – [2012-2019]. – Режим доступа: <https://znanium.com/>
<http://seance.ru/> (Сайт журнала «Сеанс»)
<http://kinoart.ru/> (Сайт журнала «Искусство кино»)
<http://www.kinozapiski.ru/> (Сайт журнала «Киноведческие записки»)
https://www.nlobooks.ru/magazines/teoriya_mody/ (Сайт журнала «Теория моды: Одежда. Тело. Культура»)
<https://www.tandfonline.com/toc/rfft20/current> (сайт журнала“Fashion Theory: The Journal of Dress, Body and Culture”)
<http://liber.rsuh.ru/?q=extbases> (базы данных в библиотеке РГГУ)

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для работы необходима аудитория, оборудованная компьютером с доступом к интернету, проектором и проекционным экраном, доской, маркеры. Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или могут быть заменены устным ответом; обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих: лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с

учётom их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих: в печатной форме, в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих: устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; дисплеем Брайля PAC Mate 20; принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих: автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих; акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1; компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1 Планы практических занятий

Тема 1. Введение. Мода и кино: формы взаимодействия.

Мода и кино как пространства репрезентации. Типы кинематографа и репрезентации моды как социального института (устройство общества, социальная проблематика, репрезентация повседневности). Модное поведение в кино (одежда как характеристика персонажа, жесты и походка, репрезентация гендерных различий, эротизм и т.д.). Фильмы о моде. Мода в жанровом кино. Кинематограф как элемент модной индустрии (система звезд, модные образцы, реклама и т.д.).

Литература:

Основная:

- Булгакова О. Фабрика жестов. М.: Новое литературное обозрение, 2005.
- Дашкова Т. Телесность – Идеология – Кинематограф: Визуальный канон и советская повседневность. М.: Новое литературное обозрение, 2013.
- Де Бек А. Экраны. Тело в кинематографе (ч.5, гл.2) // История тела: В 3 т. Под ред. Ж.-Ж.Куртина, Ж.Вигарелло. Т. 3: Перемена взгляда: XX век. М.: Новое литературное обозрение, 2016. С. 334-350.

- Малви Л. Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф // Антология гендерной теории. Минск, 2000. С. 280-297.

Дополнительная:

- Барт Р. Риторика образа. Эффект реальности // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1994. С.297-318, 392-400.
- Барт Р. Система Моды. Статьи по семиотике культуры. М., 2003.
- Гандл Ст. Гламур. М.: Новое литературное обозрение, 2011.
- Стил В. Фетиш: мода, секс и власть. М.: Новое литературное обозрение, 2014.
- Уилсон Э. Облаченные в мечты: мода и современность. М.: Новое литературное обозрение, 2012.
- Fashion in Film / Ed. by A. Munich. Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press, 2011.
- Gaines J. Costume and Narrative: How Dress Tells the Woman's Story // Fabrications: costume and the female body. 1990. Vol. 199. P. 1910-1969.

Тема 2. Мода и классическое голливудское кино.

Голливудский стиль как транслятор модных образцов. Голливудский система звезд: внешность, манера поведения, наряд, сексапильность, способ съемки. Гламур и идеи эскапизма. Кристаллизация проблематики потребления и репрезентация модных институтов. Костюм в кино и индустрия моды.

Литература:

Основная:

- Гандл С. Голливудская система звезд (гл.6) // Гандл С. Гламур. М.: Новое литературное обозрение, 2011. С. 149-171.
- Дирикс Э. Райские птицы: перья, фетишизм и классический голливудский костюм // Теория моды. Одежда. Тело. Культура. 2016. № 41. С. 143-166.
- Уиллис-Тропеа Л. Гламурная фотография и институционализация культуры селебрити // Теория моды. Одежда. Тело. Культура. 2015. №35.

Дополнительная:

- Berry S. Screen Style: Fashion and Femininity in 1930s Hollywood. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2000.
- Bordwell D. Classical Hollywood Cinema: Narrational Principles and Procedures // Narrative, Apparatus, Ideology. NY: Columbia University Press. 1986. P. 17-35.
- McLean A. L. Glamour in a Golden Age: Movie Stars of the 1930s. – Rutgers University Press, 2011.

Список фильмов:

«Великий Зигфилд» (1936, реж. Р.З. Леонард)

«Все о Еве» (1950, реж. Дж. Лео Манкевич)

«Гилда» (1946, реж. Ч.Видор)

«Голубой ангел» (1930, реж. Дж. фон Штернберг)

«Гранд Отель» (1932, реж. Э.Гулдинг)

«Дама с камелиями» (1936, реж. Дж.Кьюкор)

«Джентльмены предпочитают блондинок» (1953, реж. Г.Хоукс)

«Дьявол – это женщина» (1935, реж. Дж. фон Штернберг)

«Иезавель» (1938, реж. У.Уайлер)

«Касабланка» (1942, реж.М.Кёртиц)

«Королева Кристина» (1933, реж. Р.Мамулян)

«Мата Хари» (1931, реж. Дж.Фицморис)

«Марокко» (1930, реж. Дж. фон Штернберг, Г.Хэтэуэй)

«Сансет бульвар» (1950, реж. Б.Уайлдер)

«Сестра его дворецкого» (1943, реж. Ф.Борзейги)

«Цилиндр» (1935, реж. М.Сэндрич)

Тема 3. Кинематограф в отсутствии моды: советские фильмы «большого стиля».

Тоталитарная идеология и общество дефицита. Особенности сталинского кинематографа. Костюм в кино как социальная и моральная характеристика персонажа. Униформа и национальная одежда. Одежда, внешность, жестовое поведение героев в фильмах «большого стиля».

Литература:

Основная:

- Дашкова Т. Невидимые миру рюши: Одежда в советском предвоенном и военном кино // Теория моды. Одежда. Тело. Культура. 2007. № 3. С.149-162.
- Дашкова Т. Увидеть эротику: пристрастный взгляд на советские фильмы 1930-х годов // Теория моды. Одежда. Тело. Культура. 2008. № 9. С.193-2008.
- Уиддис Эмма. Костюм, предопределенный ролью: облачение «Другого» в советском кинематографе до 1953 года // Теория моды. Одежда. Тело. Культура. 2007. № 3. С.163-186.

Дополнительная:

- Бартлетт Дж. FashionEast: призрак, бродивший по Восточной Европе. М.: НЛЮ, 2011.
- Булгакова О. Объект желания: тело звезды (гл.3) // Булгакова О. Советский слухоглаз: кино и его органы чувств. М., 2010. С.170-203.
- Булгакова О. Фабрика жестов. М.: Новое литературное обозрение, 2005.
- Дашкова Т. Границы приватного в советских кинофильмах до и после 1956 года: проблематизация переходного периода // Дашкова Т. Телесность – Идеология – Кинематограф: Визуальный канон и советская повседневность. М.: Новое литературное обозрение, 2013. С. 137–147.

Список фильмов:

«Актриса» (1943, реж. Л. Трауберг)

- «Аэлита» (1924, реж. Я. Протазанов)
- «Близнецы» (1945, реж. К. Юдин)
- «Богатая невеста» (1938, реж. И. Пырьев)
- «Весна» (1947, реж. Г. Александров)
- «Воздушный извозчик» (1943, реж. Г. Раппапорт)
- «Волга-Волга» (1938, реж. Г. Александров)
- «Девушка с характером» (1939, реж. К. Юдин)
- «Кубанские казаки» (1950, реж. И. Пырьев)
- «Светлый путь» (1940, реж. Г. Александров)
- «Трактористы» (1939, реж. И. Пырьев)
- «Третья Мещанская» (1927, реж. А. Роом)
- «Три товарища» (1935, реж. С. Тимошенко)
- «Цирк» (1936, реж. Г. Александров)

Тема 4. Модная тематика на экране: советские фильмы «оттепели» и «застоя».

Эволюция советского кинематографа и формирование модной тематики на экране. Проблематика потребления и появление моды. Трансформация героев: повседневные практики, внешность, жестовое поведение, эротизм. Знаковая и незнаковая повседневность в кино. Город как сцена модного поведения.

Литература:

Основная:

- Дашкова Т. «Стриптиз нам не нужен, но и чересчур закрываться тоже не следует!»: Трансформация института моды сквозь призму советского кинематографа 1950-1960-х гг. // Новое литературное обозрение. 2016. №137. С.109-129.
- Дашкова Т. Неслужебная походка: дефиле в советских фильмах оттепели и застоя // Теория моды: Одежда. Тело. Культура. 2017-2018. Выпуск 46. С.251-268.

Дополнительная:

- Бартлетт Дж. FashionEast: призрак, бродивший по Восточной Европе. М.: НЛЮ, 2011.
- Дашкова Т. Границы приватного в советских кинофильмах до и после 1956 года: проблематизация переходного периода // Дашкова Т. Телесность – Идеология – Кинематограф: Визуальный канон и советская повседневность. М.: Новое литературное обозрение, 2013. С. 137–147.
- Захарова Л. Дефилировать по-советски // Теория моды. Одежда. Тело. Культура. 2006-2007. Вып.2. С. 60-74.
- Захарова Л. Советская мода 1950-60-х годов: политика, экономика, повседневность // Теория моды. Одежда. Тело. Культура. 2007. № 3. С. 54-80.

Список фильмов:

- «Бриллиантовая рука» (1968, реж. Л. Гайдай)
- «Высота» (1957, реж. А. Зархи)
- «Девушка без адреса» (1958, реж. Э.Рязанов)

- «Еще раз про любовь» (1968, реж. Г. Натансон)
- «За витриной универмага» (1955, реж. С. Самсонов)
- «Застава Ильича» (1963, вып. 1965 «Мне 20 лет», реж. М. Хуциев)
- «Зигзаг удачи» (1968, реж. Э. Рязанов)
- «Иван Васильевич меняет профессию» (1973, реж. Л. Гайдай)
- «Июльский дождь» (1967, реж. М. Хуциев)
- «Карнавальная ночь» (1956, реж. Э. Рязанов)
- «Красиво жить не запретишь» (1982, реж. А. Васильев)
- «Москва слезам не верит» (1979, реж. В. Меньшов)
- «Разные судьбы» (1956, реж. Л. Луков)
- «Самая обаятельная и привлекательная» (1985, реж. Г. Бежанов)
- «Служебный роман» (1977, реж. Э. Рязанов)
- «Старый знакомый» (1969, реж. И. Ильинский, А. Кальцатый)

Тема 5. Киносюжеты о моде.

Проблематика моды в кино: сюжетные конструкции и социальные контексты. Мотивы переодевания, преображения, модного поведения в кино. Модные места в кино: универмаги, магазины, дефиле, парикмахерские, салоны красоты, курорты, кафе. Фильмы о модной индустрии.

Анализ построения киносюжетов и способов репрезентации персонажей в фильмах о моде и модной индустрии.

Литература:

Основная:

- Обсуждаем “Секс в большом городе”. Под редакцией Ким Акасс и Джанет МакКейб. М.: Ad Marginem, 2006.
- Berry S. Screen Style: Fashion and Femininity in 1930s Hollywood. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2000.

Дополнительная:

- Bordwell D. Classical Hollywood Cinema: Narrational Principles and Procedures // Narrative, Apparatus, Ideology. NY: Columbia University Press. 1986. P. 17-35.
- McDonald T. J. Hollywood Catwalk: Exploring Costume and Transformation in American Film. – IB Tauris, 2010. Vol. 12.
- Uhlirova M. 100 years of the Fashion film: Frameworks and Histories // Fashion Theory. – 2013. Vol. 17. №. 2. P. 137-157.

Список фильмов:

- «В джазе только девушки» (1959, реж. Б. Уайлдер)
- «Высокая мода» (1994, реж. Р. Олтмен)
- «Головокружение» (1958, реж. А. Хичкок)
- «Девушка с обложки» (1944, реж. Ч. Видор)

- «Дьявол носит Prada» (2006, реж. Д.Фрэнкель)
- «Женщины» (1939, реж. Д.Кьюкор)
- «Забавная мордашка» (1957, реж. С.Донен)
- «Завтрак у Тиффани» (1961, реж. Б.Эдвардс)
- «Как украсть миллион» (1966, реж. У.Уайлер)
- «Красотка» (1990, реж. Г.Маршалл)
- «Красотки» (1998, реж. А.Зейтун)
- «Ниночка» (1939, реж. Э.Любич)
- «Окно во двор» (1954, реж. А.Хичкок)
- «Поющие под дождем» (1952, реж. Дж.Келли, С.Донен)
- «Секс в большом городе» (телесериал 1998-2004)
- «Сабрина» (1954, реж. Б.Уайлдер)
- «Федора» (1978, реж. Б.Уайлдер)
- «Цветок кактуса» (1969, реж. Дж.Сэкс)
- «Шелковые чулки» (1957, реж. Р.Мамулян)

Тема 6. Мода и киножанры.

«Воображаемые миры» кинематографа: роль костюма в жанровом кино. Жанры, предполагающие особое внимание к костюму: исторические фильмы, «костюмные» приключения и детективы, фэнтези, фантастика, сказки. Фильмы о супергероях. Телесный дизайн и дизайн пространства.

Анализ роли костюма в различных киножанрах.

Литература:

Основная:

- Вельтциен Ф. Маски мужественности: переодевание в комиксах о супергероях // Теория моды. Одежда. Тело. Культура. 2008-2009. № 10. С. 65-90.
- Гиллиган С. Вздымающаяся грудь и причудливый сюртук: гендерная изменчивость, знаменитости и тактильная трансмедийность в современных костюмных фильмах // Теория моды. Одежда. Тело. Культура. 2014. № 31.
- Осмонд Сьюзен. «Её разнообразью нет конца»: репрезентации шекспировской Клеопатры в моде, кинематографе и театре // Теория моды. Одежда. Тело. Культура. 2014. № 31

Дополнительная:

- Лееманн У. Язык погони: костюм Кэрри Гранта в фильме Альфреда Хичкока «К северу через северо-запад» // Теория моды. Одежда. Тело. Культура. 2008. № 9. С.221-248.

- Нейман Б. Институт костюма захвачен супергероями // Теория моды. Одежда. Тело. Культура. 2008. № 9. С. 334-338.
- Флорес Памела. Мода и инакость: внутреннее путешествие Марии Антуанетты в фильме Софии Копполы с точки зрения семиотики // Теория моды. Одежда. Тело. Культура. 2014. № 31.
- Fashion in Film / Ed. by A. Munich. Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press, 2011. P. 40–53.

Список фильмов:

- «Аватар» (2009, реж. Д.Кэмерон)
- «Барбарелла» (1968, реж. Р.Вадим)
- «Бегущий по лезвию» (1981, реж. Р.Скотт)
- «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015, реж. Дж. Миллер)
- «Белоснежка и мечь гномов» (2012, реж. Т.Сингх)
- «Бэтмен» (серия фильмов с 1943 до н.в.)
- «Выживут только любовники» (2014, реж. Дж.Джармуш)
- «Горбун» (1959, реж. А.Юнебель)
- «Дик Трейси» (1990, реж. У.Битти)
- «Дракула Брема Стокера» (1992, реж. Ф.Ф.Коппола)
- «Дюна» (1984, реж. Д.Линч)
- «Зорро» (1975, реж. Д. Тессари)
- «Из машины» (2015, реж. А.Гарленд)
- «Интервью с вампиром» (1994, реж. Н.Джордан)
- «Клеопатра» (1963, реж.Дж.Манкевич)
- «Контракт рисовальщика» (1982, реж. П.Гринуэй)
- «Люди Х» (серия фильмов 2000 -2017)
- «Малефисента» (2014, реж. Р.Стромберг)
- «Мушкетеры» (2011, реж. П.У.С.Андерсон)
- «Орландо» (1992, реж. С.Поттер)
- «Пятый элемент» (1997, реж. Л.Бессон)
- «Сонная лощина» (1999, реж. Т.Бёртон)
- «Спартак» (1960, реж. С.Кубрик)
- «Унесенные ветром» (1939, реж. В.Флеминг)
- «Хеллбой 1, 2» (2004, 2008, реж. Г. Дель Торо)

«Человек-паук» (серия фильмов с 1977 до н.в.)

«Черный тюльпан» (1964, реж. Кристиан-Жак)

Тема 7. Фильм как элемент модной индустрии.

Репрезентация и функционирование модных образцов. Фильмы – законодатели моды, актеры – иконы стиля. Актеры в рекламе, реклама в фильмах. Проблема культовости. Феномен косплея.

Анализ рекламных роликов с участием кинозвезд.

Литература:

Основная:

- Баррон Ли. Габитус Элизабет Хёрли: феномен селебрити, мода и конвертированная в торговый бренд индивидуальность // Теория моды. Одежда. Тело. Культура. 2013-2014. № 30.
- Маккинни-Валентин М. Лицо и его номинальная стоимость. Провокационные идеалы красоты и их место в современном модном маркетинге // Теория моды. Одежда. Тело. Культура. 2015. №35.
- Пирсон-Смит Э. «Готы», «лолиты», «дарты вейдеры» и коробка с маскарадными костюмами: исследование феномена косплея в Юго-Восточной Азии // Теория моды. Одежда. Тело. Культура. 2008-2009. № 10. С.219-269.

Дополнительная:

- Булгакова О. Майка, кино и эротика у холодильника // Теория моды. Одежда. Тело. Культура. 2008. № 9. С. 209-220.
- Потвин Джон. Джорджо Армани и повествование о мужественности: кинематограф, текстиль и сегментированные рынки// Теория моды. Одежда. Тело. Культура. 2011-12. № 22.
- Стил В., Парк Д. Готика. Мрачный гламур. М.: Новое литературное обозрение, 2011.
- Эванс Кэролайн. Ужас и вожделие: Александр Маккуин и современная роковая женщина // Теория моды. Одежда. Тело. Культура. 2013. № 28
- Allen J. The film viewer as consumer //Quarterly Review of Film & Video. 1980. Vol. 5. №. 4. P. 481-499.

9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ

Для студентов заочной формы обучения подготовка доклада на итоговом коллоквиуме может быть заменена письменной работой объемом 30 000 знаков. См. требования к оформлению письменных работ на сайте библиотеки РГГУ - https://liber.rsuh.ru/ru/student_work

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина реализуется на факультете культурологии, в международном учебно-научном центре «Высшая школа европейских культур».

Целью дисциплины «Кино и мода» является формирование у слушателей представлений о формах взаимодействия двух культурных практик – моды и кинематографа.

Задачи дисциплины:

- познакомить с подходами и инструментарием для исследований проблематики моды в кино;
- дать представление о роли одежды в кинематографе и описать их связь с сюжетами фильмов и киножанрами (историческое кино, приключения, фантастика);
- сформировать представление о способах создания модных образов: тип съемки, внешность актера, одежда, жесты, походка, эротика и сексапильность на экране;
- обучить работе с кинообразами как с элементами модной индустрии.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

ПК-1. Способность самостоятельно ставить конкретные цели и задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта

ПК-2. Способность изучать различные виды культурных объектов в разных контекстах и взаимосвязях, критически анализировать информационные ресурсы по тематике исследования и самостоятельно представлять результаты исследований, свободное овладение методами обработки, анализа и синтеза научной информации

ПК-9. Готовность к проектно-аналитической и экспертно-консультационной работе в сферах социокультурной деятельности, умение пользоваться нормативными документами, определяющими параметры проведения работ в сферах социокультурной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

Знать:

- о современных коммуникативных технологиях, в том числе на иностранных языках;
- последовательность этапов и структуру исследовательской работы;
- о существовании различных теорий и методов анализа культурных текстов;
- о видах культурных объектов в разных контекстах и взаимосвязях;
- нормативные документы в сферах социокультурной деятельности.

Уметь:

- пользоваться современными коммуникативными технологиями для академического и профессионального взаимодействия;
- структурировать исследовательский материал и формулировать основные положения исследования;
- применять знания с использованием информационных технологий;
- пользоваться для анализа визуального материала современными компьютерными технологиями поиска и анализа информации и работать с внутрироссийскими и зарубежными электронными базами данных;
- пользоваться нормативными документами, определяющими параметры проведения работ.

Владеть:

- навыками представления результатов исследовательской и проектной деятельности на различных публичных мероприятиях;
- навыками сбора и структурирования исследовательского материала;
- подходами, методологией, теориями, концепциями, методами зля изучения моды и модных практик в кинематографе;
- навыками представления результатов исследований, свободного владения методами обработки, анализа и синтеза научной информации;
- навыками анализа и экспертизы стратегий, программ, проектов и документов.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета – для очной и очно-заочной форм, экзамена – для заочной формы.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

